

Diálogo en torno a la PSICOLOGÍA DEL ARTE

El presente artículo es una entrevista realizada por la Lic. Silvina Venturino al Dr. Jorge Garzarelli, ambos profesionales de nuestra Facultad de Psicología y Psicopedagogía – USAL. Está basada en una conferencia realizada por el Dr. Garzarelli en la sede de Mercedes de la Usal.

Silvina: ¿Cuál podría ser una definición del arte en general?

La palabra arte proviene de un antiguo vocablo de origen pre-helénico “artao”, que podría llegar a significar “aquello que debe ser juntado, unido” o bien “algo que une”. De este modo originalmente Arte sería todo aquello que tiende a unificar, a unir partes separadas. En este sentido la palabra Arte está profundamente ligada al “Símbolo”, ya que éste en su etimología también estaría vinculado a vincular, “ligar partes separadas”, pero con un amplio y profundo sentido, el sentido de Amistad.

El problema sería a que tipo de partes nos referiríamos. En un principio, el Arte une al creador de su obra, consigo mismo y con el resto del mundo que accede a la misma. En este sentido podemos conceptualizar al arte como un modo de comunicación que sigue pautas muy específicas y singulares.

Silvina: ¿Cómo cuáles?

Bueno, éstas están de acuerdo con el tipo de obra a que nos referiremos. Por ejemplo en la música, será el sonido, en la pintura los materiales pictóricos, en la literatura la letra misma, en la escultura diferentes materiales según las épocas, en la danza el movimiento. Pero esto por si solo nos limita, ya que en la obra de Arte también está, la historia, el momento cultural, lo religioso, lo político, lo económico, lo institucional, etcétera, podría decir que el Arte, por medio de sus realizador, aquel que hace realidad su fantasías interna, es un testigo que, valga la redundancia testimonia y da cuenta de las diferentes épocas de la vida del ser humano.

Silvina: ¿Puede ser que en algunos artistas no haya tal vínculo social?

Creo que si bien, el hombre no puede escapar al entorno cultural en el que se desarrolla, ha habido en la historia del arte, artistas que se sumergieron tanto en su propia interioridad que nos legaron su misma intimidad con características singulares. Creo que un grupo significativo de lo que acabo de sugerir será los pintores surrealistas tales como Max Ernst, Giorgio di Chirico, Salvador Dalí, tan vinculados a los temas del Inconsciente, y paralelos al desarrollo del Psicoanálisis. Pero esto también tiene sus excepciones, por ejemplo en el caso de Brueghel. Este vínculo con la interioridad de hace poco tiempo atrás lo podemos encontrar también en la Literatura, tal el caso de André Breton. En la música, compositores como Debussy – si bien hay alguna discusión en el tema – también podríamos asistir a este tipo de manifestación sensitiva vinculada a la fantasía inconciente.

Otro ejemplo de artista que trabajaron solitariamente sin dar cuenta de su obra, sino muy a “posteriori” de su muerte y por iniciativa de su esposa, fue Auguste Rodín, quién estaba revolucionando secretamente a la Escultura. Quién no reconoce lo maravilloso que es el pensamiento humano en la estatua de El Pensador?

Silvina: ¿La fantasía siempre es inconsciente?

No, la fantasía de la que hablamos en el Arte, tiene su parte inconsciente y aspectos concientes, éstos están principalmente ligados a la técnica en la que toda obra de Arte se sostiene, ya que sin la técnica no podría componerse la misma y adquirir su “status”.

Silvina: ¿El arte tiene “status”?

Si definimos la palabra “status”, como el estado o nivel que alguien o algo ocupa en la sociedad, por supuesto que el Arte tiene un alto “sitio” ya que el Arte perdura a lo largo del tiempo quizás como ninguna otra “institución” lo hace, salvo aquellas vinculadas al orden de las sociedades, tales como el Estado, la Iglesia, la Educación, la Ley.

Quisiera decir que el arte forma parte indisoluble de nuestra vida cotidiana, a veces bajo la forma práctica de la artesanía u otras bajo la forma mayor de la Pintura, Literatura, Música, Teatro, Cine. TV. (en este último caso exceptuando, las formas aberrantes de muchos programas), Arquitectura, etcétera.

Silvina: ¿Quisieras decir que el arte es una necesidad?

Si, desde mi punto de vista, estoy seguro. Aunque también estoy seguro que hay otras formas del Arte.

Silvina: ¿Por ejemplo?

El arte de la Comunicación, de la Bondad, de sostener la Paz, de la Amistad, de los Valores Éticos y Morales, de los Deportes, pero por sobre todo de la Libertad en el sentido tanto social como espiritual. Así como el Arte clásicamente entendido tiene crisis periódicas, estos aspectos caen cada tanto en oscuros abismos, pero acaso no podemos observar con alegría que el hombre, después de los mismos, emerge triunfal?

Creo que esto es así por que todos y cada uno de nosotros, puede hacer de su vida una Forma Creativa al servicio de sí mismo y de los demás. En este sentido podría afirmar que el Arte estaría al servicio de la misma Vida.